La Performance Sistémica

(The Systemic Performance)

CUETO PUENTE, Mª Jesús[1]; JIMÉNEZ HUERTAS, Inmaculada[2]; LUC DE CAZZANIGA, Mª Eugenia[3]; MIRANDA DE ALMEIDA BARROS, Cristina[4]
Univ. del País Vasco (UPV/EHU). Fac. de Bellas Artes. Dpto. de Escultura. Bº Sarriena, s/n. 48080 Leioa
1 mariajesus.cueto@ehu.es; 2 inmaculada.jimenez@ehu.es; 4 cristina.mirandadealmeida@ehu.es

El objetivo de la comunicación es ver cómo el concepto de conectividad, propio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y que está siendo explorado en trabajos artísticos on-line, podría ser desarrollado en obras que no están conectadas a Internet, es decir, obras artísticas off-line, y contribuir al desarrollo de un método de improvisación en el arte de acción.

Palabras Clave: Conectividad. Arte de acción. Sistemas. Performance sistémica. TIC.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek (IKT) konektagarritasun kontzeptua sortu dute eta barra-barra erabiltzen da on-line lan artistikoetan. Komunikazio honen helburua konektagarritasuna Internetekin loturarik ez duten lanetan (off-line) nola gara daitekeen ikustea da, eta akzio artean inprobisazioa bultzatzeko aukeretan sakontzea.

Giltza-Hitzak: Konektagarritasuna. Akzio artea. Sistemak. Performancea. Errendimendua. IKT.

L'objectif de l'exposé est de voir comment le concept de connectivité, qui est issu des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et que l'on analyse dans des travaux artistiques en ligne, pourrait être développé dans des oeuvres qui ne sont pas sur le net (c'est-à-dire des oeuvres artistiques hors ligne) et participer au développement d'une méthode d'improvisation dans le domaine de l'art action.

Mots Clés: Connectivité. Art action. Système. Système Performance. TIC.

1. INTRODUCCIÓN

Este texto da a conocer parte de una investigación en proceso titulada *Versión/perversión, opciones de conectividad off-line en un ámbito de creación artística*. Este proyecto de investigación está siendo desarrollado en la Facultad de Bellas Artes, Universidad del País Vasco, por un grupo multidisciplinar. Arte conectivo *off-line* es aquel en el que formas alternativas de conectividad, distintas de las que se ofrecen por Internet, son exploradas. En este tipo de arte la conectividad se obtiene a través de métodos que provienen de diferentes campos teóricos y experimentales. En especial, está relacionada con la teoría de sistemas.

Los objetivos de este texto son varios. En primer lugar nos gustaría resaltar el papel relevante de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo de la conectividad en diferentes campos sociales. En segundo lugar nos gustaría explorar de qué maneras el arte viene incorporando diferentes conceptos que tienen origen en las TIC en prácticas artísticas *on-line*. En tercer lugar trataremos de mostrar que la conectividad no es monopolio de las TIC pero que está presente en experiencias humanas y ha sido explorada a través de diferentes herramientas en filosofías, tradiciones y prácticas artísticas. Finalmente explicaremos cómo estamos introduciendo estas prácticas conectivas en el campo del arte para alcanzar estados conectivos en prácticas *off-line*, en concreto en performance, dando razones para esta elección y comentando las contribuciones que esperamos poder aportar con la investigación.

En síntesis, estamos interesadas en cómo el concepto de conectividad propio de las TIC que está siendo explorado en trabajos artísticos *on-line* podría ser también desarrollado en procesos artísticos que no están conectados a Internet para conseguir conectividad y desarrollar un nuevo método de improvisación en el arte.

2. LA CONECTIVIDAD

Son muchas las formas de entender la conectividad. Ahora nos vamos a centrar en cómo esta puede ser comprendida a través de tres ámbitos diferentes (1) la conectividad de las TIC; (2) la conectividad artística y (3) la conectividad humana *off-line* basadas en la teoría de sistemas.

2.1. La conectividad de las TIC

Las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) tales como las telecomunicaciones por satélite, GPS, teléfonos móviles, PDAs, entre otras tecnologías personales vienen introduciendo nuevos medios de percibir el espacio, el tiempo, la materia y nuestra identidad y facilitan la emergencia de nuevas formas de colaboración y consciencia. La globalización y la virtualización, como los dos aspectos más importantes de la cibercultura, expanden la presencia y posibilitan la interacción entre espacios físicos, sociales e informativos diferentes (Lévy, 2001).

De acuerdo con este autor, una entidad es virtual si está desterritorializada, es decir, si es capaz de producir manifestaciones concretas distintas en distintos momentos y espacios sin estar irremediablemente unida a ningún espacio en particular. Por ejemplo, cualquier palabra es una entidad virtual porque puede ser usada en

XVII Congreso de Estudios Vascos: Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza = Innovación para el progreso social sostenible (17. 2009. Vitoria-Gasteiz). - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2012. - P. 1711 - 1726. - ISBN: 978-84-8419-232-9

diferentes tiempos y espacios y se actualiza cada vez que es usada. En este sentido, el concepto de actual está en oposición al de virtual, pero tanto el concepto de actual como el de virtual se refieren a distintos modos de realidad. El opuesto de virtual es actual; lo virtual es una forma de realidad pero no es el opuesto de realidad. Lo virtual es una forma de realidad que existe independientemente de un tiempo y un espacio en concreto.

Es innegable que Internet viene teniendo un gran impacto en la forma en que generamos imágenes y narrativas. Brea (2007) afirma que es

> [...] necesario considerar el significado y el impacto que el asentamiento de las imágenes electrónicas tiene en nuestras sociedades contemporáneas, prestando especial atención a su incidencia en las prácticas culturales y sociales y en transformaciones que se les impone. Contrariamente a lo que sucede con las imágenes tradicionales la imagen electrónica presenta una serie de características diferentes que traen fuertes consecuencias para las formas de su producción, distribución y recepción. Estas son consecuencias que afectan la lógica de la temporalidad narrativa, las prácticas de lectura y la misma economía de la distribución social de las imágenes y su potencial simbólico. Todas estas transformaciones tienen repercusiones decisivas en la forma de las instituciones y prácticas sociales que regulan y articulan nuestra relación con las imágenes electrónicas, dando origen a un nuevo tipo de régimen escópico que regula las formas de la visualidad a través de la lógica propia de las imágenes electrónicas y sus características. Necesitamos pensar en cuáles son las características y consecuencias de esta nueva forma de imagen a todos los niveles: antropológico, simbólico, fenomenológico, económico, social, político, institucional, entre otros.

Hoy día somos testigos de un fuerte debate sobre los buenos y malos efectos de las TIC. Surgen opiniones a favor y en contra con igual intensidad. Sin embargo, de acuerdo con algunos autores el fenómeno de la tecnofilia y la tecnofobia no son exclusivos de nuestra época y de nuestras tecnologías, el concepto de nueva tecnología siempre ha existido a lo largo de la Historia, básicamente debido al hecho de que durante la Historia han sido hechas muchos descubrimientos tecnológicos y técnicos que han traído grandes cambios a la vida humana: el fuego, el lenguaje, la rueda, la Astronomía, la electricidad y la prensa escrita, para citar algunos (Castañeda y Prendes, 2004).

Varios conceptos nos ayudan a comprender el impacto de las TIC en la sociedad contemporánea. Entre estos conceptos están “colectivos inteligentes” (Howard Rheingold), “cerebro global” (Francis Heylighen), inteligencia emergente (Steven Johnson), inteligencia colectiva (Pierre Lévy), inteligencia conectada (Derrick de Kerckhove) y redes inteligentes (Albert Barab a si), entre otros. En todos ellos se destaca la misma idea básica: que estamos todos conectados a una red cada vez mayor en la cual el espacio y el tiempo se están encogiendo y acelerando.

2.2. La conectividad artística

El impacto de los cambios tecnológicos en el campo específico del arte es fuertemente sentido y se revela en obras y procesos artísticos basados en conceptos tales como la interactividad, intertextualidad, arte procesual, inmersión sensorial, trabajo en red, emergencia, tiempo real, telepresencia, presencia distribuida, percepción expandida, realidad aumentada, ciberespacio y conectividad, entre otros.

Al analizar estos conceptos nos damos cuenta de que están relacionados con el concepto de conectividad. Este es el fundamento del "paradigma conectivista" (Ascott, 2003), especialmente en relación con la interactividad, trabajo en red, emergencia, tiempo real y percepción y conciencia expandidas. El paradigma conectivista surge de la idea de que todo interactúa con todo y afecta a todo lo demás. En el campo de Estudios de la Conciencia este paradigma está unido a la idea de unidad y Tao (sufismo y taoísmo), microcosmos (cosmogonía medieval) resonancia mórfica (física contemporánea, Sheldrake), inconciente personal (Freud), conciencia cósmica, inconciente colectivo (Jung), mente universal colectiva (Upanishads) y teorías sistémicas (Bertalanffy, Bateson, Capra, etc.).

Esta reflexión nos lleva a afirmar la centralidad del concepto de conectividad en los procesos artísticos de cualquier tipo y en particular en aquellos que usan las tecnologías de la información y la comunicación.

El arte que refleja el impacto de las TIC puede ser visto (1) más como un organismo dinámico que como una institución estética (Gianetti); (2) más como *work-in-progress* que como un conjunto de objetos artísticos terminados; (3) más como trabajo artístico anticipatorio que reactivo (Ascott, 2003) y (4) como un agente del cambio social y cultural (Ascott, 2003).

Además de esto, las TIC contribuyen a la emergencia de diferentes tipos de trabajos que desencadenan nuevas revisiones sobre el mismo concepto de arte. Entre las formas de arte que han surgido se encuentran varias formas de netart, escritura colaborativa y producción colectiva de vídeo, etc. Con estas también han surgido revisiones sobre la autoría, la simultaneidad, ubiquidad y reflexiones sobre la disolución de la frontera entre lo virtual y lo analógico.

2.3. Conectividad humana *off-line* y la teoría de sistemas

Varias teorías y prácticas contemporáneas y antiguas ofrecen versiones y experiencias de conectividad que pueden ser usadas en el arte. Nos gustaría resaltar algunas de aquellas que tienen un potencial como instrumento para alcanzar la conectividad en procesos *off-line* y que pueden contribuir a generar nuevas formas de improvisación artística. Entre estas algunas son ya conocidas del arte, como la escritura automática (surrealismo) o las transferencias telepáticas (Polke). Otros instrumentos son las técnicas de creatividad de la Gestalt aplicadas a la interpretación teatral o la teoría de sistemas. Nos gustaría centrarnos en esta última.

La teoría de los sistemas pertenece a un campo científico interdisciplinar que se dedica al estudio de sistemas complejos en la naturaleza, en la sociedad y en la ciencia. Presta atención a la interrelación colaborativa entre diferentes elementos y aspectos en una misma realidad, que puede estar constituida por un organismo, una organización institucional, una sociedad o un aparato analógico o digital. Ilyas Prigogine, Bertalanffy (General System Theory), Margareth Mead, Gregory Bateson, Francisco Varela, Humberto Maturana y Fritjof Capra están entre los teóricos que más han contribuido a la formulación y desarrollo de esta teoría compleja que congrega conceptos de filosofía, física, informática, biología y otras ciencias humanas.

XVII Congreso de Estudios Vascos: Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza = Innovación para el progreso social sostenible (17. 2009. Vitoria-Gasteiz). - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2012. - P. 1711 - 1726. - ISBN: 978-84-8419-232-9

3. CONSTELACIONES SISTÉMICAS

El método terapéutico de las Constelaciones Sistémicas está relacionado con la teoría de sistemas desde el punto de vista de la psicología. Es un tipo de terapia de grupo que defiende la tesis de que cada familia reproduce un orden que está orientado por una consciencia compartida colectivamente. Trabajando sobre las huellas del pasado que emergen en las nuevas generaciones de una familia, ayuda a revelar patrones de problemas familiares que se repiten a lo largo del tiempo. La terapia sistémica afirma que estos problemas pueden ser superados a través de un cambio perceptivo sobre las circunstancias de la vida de la persona.

Lo que nos interesa en este proceso es la forma en que la consciencia compartida colectivamente guía las acciones que suceden durante la sesión de Constelaciones. La sesión empieza con un tema principal que es revelado al público y con la elección de representantes que asumen el papel de las personas que están relacionadas con el tema tratado.

Después de elegir los representantes la persona que es el foco de la Constelación ofrece una breve explicación sobre el asunto que será enfocado durante la sesión. Aunque un monitor/a oriente el proceso, el proceso en sí mismo es desarrollado por una coordinación invisible a través de la cual los representantes sienten lo que tienen que hacer, o cómo actuar, sin otro tipo de instrucción.

Actuando como si fuesen las personas a las que están substituyendo, los participantes son movidos a través de un hilo invisible que organiza la secuencia de acciones. Un tipo especial de improvisación guía el desarrollo de la constelación hasta que el grupo de performers alcanza un orden espacial específico en el cual todos se sienten cómodos. Este orden espacial revela la llave para encontrar soluciones a los problemas e indica que se ha llegado al final de la constelación.

3.1. Aplicación de la conectividad *off-line* a la performance artística

Inmersas en este panorama nos preguntamos cómo podríamos usar el método de Constelaciones para alcanzar relaciones sistémicas en performances *off-line*.

Hay varias definiciones de performance y no es objetivo de este *paper* definir qué es performance, pues es una forma artística compleja, abierta, que depende en gran medida de cómo cada artista la desarrolla, de cada época, tecnología y lugar: "intentar una definición de performance es una empresa difícil" (Féral, 1993: 202). Sin embargo, hay elementos que son bastante recurrentes en las varias definiciones de performance que existen. Estos elementos son el cuerpo humano (entendido como materia y medio), la referencia vital, el tiempo y el espacio reales y la relación con el observador, espectador, compartida en un ambiente de comunicación directa, mediatizado muchas veces por luz, sonido, diferentes medios y objetos.

Ahora también se desarrolla performance asistida por tecnologías de la información y la comunicación como GPS, móviles, ordenadores, etc., y surgen matices en relación con estos elementos especialmente en relación con el espacio o la relación con el espectador, dado que el espacio virtual también es espacio real pero no contiguo.

Cohen enseña cómo estas características están en la base de la definición de performance. Este autor define performance como un tipo de experiencia integrado en un movimiento mayor llamado Arte Vida, un tipo de arte que está directamente en contacto con la vida, que saca al arte de una posición sagrada mientras, al mismo tiempo, ritualiza los actos de la vida cotidiana. La intención es transformar el arte en una herramienta perceptiva, para provocar cambios en la consciencia sobre situaciones cotidianas, sobre el espacio, el tiempo, la materia física y asuntos humanos.

De acuerdo con este autor se trata de un proceso que habita la frontera interdisciplinar entre el arte y las artes escénicas, un tipo de lenguaje híbrido que mantiene las características de las artes escénicas, en relación con su origen, y las características del arte, en relación con sus objetivos. Desde este punto de vista performance es una función de espacio y tiempo [P= f (e, t)]; para que se trate de una performance algo debe estar sucediendo en este espacio (el aquí), en este momento (el ahora, tiempo real). De acuerdo con Cohen los conceptos de espacio y tiempo en esta ecuación deben ser entendidos del modo más amplio posible. Sin embargo, si interpretamos la ecuación en términos limitados,

> [...] la pura exhibición de un video pregrabado no caracterizaría una performance, a menos que este vídeo forme parte de un contexto mayor funcionando como una instalación, es decir, siendo exhibido junto con una performance en vivo (Cohen, 2004: 28).

También puede darse el caso de que el artista use el mismo vídeo como recurso esencial para la performance.

La performance es un campo abierto para la aplicación de las relaciones sistémicas en el arte. La estructura y las características de ciertas performances artísticas facilitan la comparación con el proceso llevado a cabo en una sesión de Constelaciones sistémicas. No podemos olvidar que cada guía introduce peculiaridades en el desarrollo de las sesiones de constelaciones dependiendo de cada caso. Lo que básicamente diferencia una performance artística de una sesión de Constelaciones es su finalidad y su pertenencia a campos distintos, el artístico en el primer caso y el terapéutico en el segundo. Algunas de estas características comparables son la dominancia de la comunicación más allá de lo verbal, la centralidad de las estructuras no lineales y no narrativas, la importancia del espacio experimentado a tiempo real y la cualidad de la relación entre:

1) el performer (que puede ser desde seres humanos, animales, máquinas, robots, elemento de la naturaleza o marionetas);

2) el trabajo y

3) el público-espectador (que puede estar presente físicamente o no).

La razón para establecer un paralelismo entre las Constelaciones Sistémicas y la performance está ligada al hecho de que hay muchas similitudes entre ambos procesos. La sesión de terapia de Constelaciones es un tipo de performance en sí misma, un tipo de ritual extra-artístico. Implica una performance en la que el rol de los performers y espectadores se fusiona, en un proceso que es similar a lo que sucede en los psicodramas.

XVII Congreso de Estudios Vascos: Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza = Innovación para el progreso social sostenible (17. 2009. Vitoria-Gasteiz). - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2012. - P. 1711 - 1726. - ISBN: 978-84-8419-232-9

Aunque hay artistas que han mostrado interés en las Constelaciones como herramienta terapéutica no hay antecedentes de investigación en la aplicación del método de Constelaciones para alcanzar conectividad en performance artística.

En algunos casos los/las artistas han usado el método para solucionar problemas personales pero no han sido realizados trabajos de trasladar las conclusiones desde las Constelaciones a procesos artísticos de forma sistemática y repetible.

Para desarrollar un paralelo entre estos dos tipos de experiencias de performance, que aunque surjan de mundos diferentes tienen muchas características en común, estamos diseñando una serie de propuestas de performance artística, contando con la orientación de apoyo externo experto. El objetivo de esta serie de performances artísticas es aplicar el método de Constelaciones Sistémicas a la performance.

El primer paso es identificar las similitudes en ambos procesos. Para hacerlo hemos desarrollado este cuadro comparativo:

3.2. Comparación entre "Performance Artística", "Constelación Sistémica" y "Performance Sistémica"

Tabla 1. Relación arte / vida

Performance artística	Constelación sistémica/ Performance Sistémica
Acción real. El rol del performer y rol del público tanto pueden fusionarse como mantenerse separados. El rol del performer puede coincidir con su personalidad. Posibilidad de arte/vida, como experiencia vital más que representación.	Acción real pero por substitución. Los performers son varios: el guía, el "constelador" y los representantes que substituyen a los agentes principales de la situación son seleccionados entre el público. Los performers actúan como sujetos activos que substituyen a la persona que realiza la constelación y el público es un receptor participativo Representación=vida. Acto vivo, no representación.

Tabla 2. Organización del Tiempo

Performance artística	Constelación sistémica/ Performance Sistémica
La temporalidad puede ser alterada o en tiempo real. El orden general del tiempo viene organizado por el performer. El tiempo real, del presente es de mayor relevancia. Se trata de un tiempo limitado.	Siempre, e inevitablemente, en tiempo real, en vivo. Efímero. No hay límites impuestos por la estructura. Es la energía del sistema que determina su extensión. El tiempo presente, real tiene importancia relativa como momento de inicio de un proceso que deberá seguir desarrollándose mucho tiempo después de la acción. Se trata de un tiempo expandido.

Tabla 3. Organización del espacio

Performance artística	Constelación sistémica/ Performance Sistémica
El "aquí" y también usos simbólicos del espacio, basados en el contexto /espacio que se configura como resultado de la relación entre performers. Espacio efímero. Relaciones dentro-fuera, simbolismos.	El "aquí" pero con un uso del espacio basado en la relación entre performers/ uso simbólico del espacio. Relaciones dentro-fuera, abierto-cerrado, aquí-allá, simbolismos, importancia de las direcciones de las miradas, del lenguaje corporal en relación con los elementos espaciales.

Tabla 4. Lenguaje verbal / Otros lenguajes

Performance artística	Constelación sistémica/ Performance Sistémica
Dominancia de información no verbal. Transformación del uso de los recursos verbales.	Alta dominancia de información no verbal.

XVII Congreso de Estudios Vascos: Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza = Innovación para el progreso social sostenible (17. 2009. Vitoria-Gasteiz). - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2012. - P. 1711 - 1726. - ISBN: 978-84-8419-232-9

Tabla 5. Relación reglas / improvisación

Performance artística	Constelación sistémica/ Performance Sistémica
Se trata de una improvisación no basada en métodos conectivos sistémicos. Las reglas de la acción son establecidas por el/la performer. Se trata de una organización que permite un tipo de improvisación por parte del público.	En estos casos la improvisación está totalmente basada en la comunicación conectiva sistémica. Las reglas de la acción son establecidas por un modelo que facilita participación del público a través de los representantes, pero nunca directamente del público.

Tabla 6. Relación con el escenario

Performance artística	Constelación sistémica/ Performance Sistémica
Puede o no haber presencia de elementos y objetos reales o representaciones de objetos incorporados a la performance.	No hay incorporación de objetos ni elementos a parte de los representantes en la constelación sistémica pero sí en la performance sistémica.

Tabla 7. Relación con otros aspectos de la puesta en escena

Performance artística	Constelación sistémica/ Performance Sistémica
Uso opcional de música, imágenes grabadas, directas, iluminación especialmente preparada, objetos o cualquier otro recurso artístico. En relación con los objetos estos pueden ser construidos, destruidos, intervenidos, regalados, revestidos de simbolismo, transformados en protagonistas o en ejes de la acción.	En los casos estudiados en relación con la constelación sistémica no se hace uso de recursos como música, imágenes pre o post-grabadas, iluminación especial, objetos o cualquier otro medio tecnológico multimedia. En la performance sistémica puede darse este uso.

Tabla 8. Presencia y rol del público

Performance artística	Constelación sistémica/ Performance Sistémica
El público puede ser incorporado a la performance o permanecer pasivo. Cuando se incorpora deja de ser público pasivo y pasa a formar parte de la acción como público activo. La presencia del público puede ser física, a tiempo real o a distancia (tele-asistencia u on-line) como se da en performances que dependen para realizarse de algunas tecnologías de la imagen para realizarse. En este caso ni el espacio, ni el tiempo son reales. La acción puede ser real o no, es decir, un tipo de acción que solo puede existir a partir de una manipulación tecnológica. En otros casos tanto el tiempo como el espacio o la acción pueden ser reales aunque a distancia. La performance se dirige en general al público, no al artista, aunque también pueden darse casos en que se planteen fines personales.	Parte del público necesariamente es incorporado a la acción, dejando de ser público para ser representante activo/a, lo que significa un salto de categoría. Las personas no incorporadas no tienen participación activa, permanecen como público pasivo. En ambos casos el efecto de la acción se dirige tanto al que realiza su "constelación" como a sus representantes. El efecto esperado es curativo.

Tabla 9. Relación entre proceso y objetivo final

Performance artística	Constelación sistémica/ Performance Sistémica
Tienen mayor peso el proceso que del objetivo u obra final. Puede darse la existencia de tres fases: 1) pre-producción (el performer desarrolla la propuesta, que puede ser mínima), 2) producción (la propuesta se hace en la performance a tiempo real) y 3) post-producción (es el tratamiento del material obtenido durante la performance, tal como vídeos, fotos, escritos, sonido, etc.).	Tiene mayor peso el objetivo final, básicamente curativo. No hay pre-producción en el caso de la constelación pero sí puede haberlo en el caso de la performance sistémica. La acción de la constelación se manifiesta a través de la estructura del modelo sistémico y se organiza a tiempo real durante la producción. No hay post-producción. Se entiende que los efectos de la acción se desarrollan en el interior de las personas. No hay tratamiento posterior a la producción.

XVII Congreso de Estudios Vascos: Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza = Innovación para el progreso social sostenible (17. 2009. Vitoria-Gasteiz). - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2012. - P. 1711 - 1726. - ISBN: 978-84-8419-232-9

Tabla 10. Rol del cuerpo

Performance artística	Constelación sistémica/ Performance Sistémica
El cuerpo del performer, y de los asistentes, es la materia prima y el vehículo de la performance.	El cuerpo es el vehículo para la expresión de sentimientos, intuiciones y acciones sentidas como impulsos emergentes espontáneos, la constelación. El cuerpo es usado como recurso para visualización y puesta en escena de situaciones problemáticas tanto en la constelación como en la performance sistémica.

3.3. Performances Sistémicas

Nos interesa mezclar ambos campos, es decir, la performance artística y la constelación sistémica. Para ello estamos desarrollando algunas propuestas de performances en las que nos basamos en la teoría de los sistemas como método de improvisación.

Las primeras tres experiencias incluyen temas tales como incomunicación familiar y sobre nuestra relación con la tecnología. Nos gustaría comentar aquí algunos aspectos de dos de las experiencias realizadas[1]. Nos restringiremos a los aspectos estructurales de las experiencias dejando de lado los contenidos de carácter personal y privado de los temas tratados. Las fotos que relacionamos abajo se refieren a las experiencias nº 1 y nº 2. Los aspectos resaltados no respetan un orden en relación con las experiencias sino que ilustran estos aspectos estructurales de las performances sistémicas que queremos analizar.

1. La performances sistémicas realizadas fueron guiadas por un experto en Constelaciones Sistémicas, Ismael Cumplido Castaño y contaron la participación de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, Laura González Carreras y Alexander Camarero Susperregui, como representantes. Les agradecemos su gran interés y colaboración.

Figuras 1 y 2. Acción entre los representantes. Conexión sistémica. Dominancia de comunicación no verbal

Figura 3. Instalación: *"REDUCIENDO EL INTERVALO: Aproximando y transformando la relación, huellas espacio/temporales"* María Jesús Cueto, 2009.

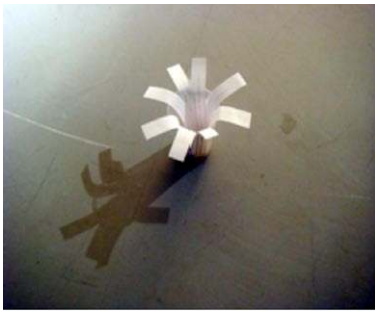
Composición espacial con disposición simbólica de elementos y objetos. Delimitación y orientación espacial de la acción a través de relaciones dentro y fuera de campo; interior y exterior. Codificación simbólica de los elementos dispuestos

XVII Congreso de Estudios Vascos: Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza = Innovación para el progreso social sostenible (17. 2009. Vitoria-Gasteiz). - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2012. - P. 1711 - 1726. - ISBN: 978-84-8419-232-9

Figura 4 . Sustitución de representantes por objetos que no pueden participar activamente pero que pueden ser usados como soporte de la acción

Figura 5. Puesta en escena con iluminación especial con filtros de color. Tratamiento de las sombras, contrastes y transparencias

Figuras 6 y 7. Uso de objetos simbólicos y su integración en la composición espacial



4. CONCLUSIONES

Al inicio de este proceso nos preguntábamos cómo podíamos usar el método sistémico de las Constelaciones para alcanzar una conectividad sistémica en las performances artísticas off-line. Para explorar esta posibilidad hemos diseñado algunas experiencias de performance sistémica y aplicado el método para extraer los elementos fundamentales para la comparación de los dos campos (Constelaciones y Performances Sistémicas) a través de tablas. A partir del análisis de estas tablas y a la luz de nuestra pregunta de investigación y objetivos podemos resaltar algunos aspectos y observaciones:

a) Las afinidades estructurales existentes entre los campos de la performance artística y las constelaciones sistémicas facilitan mucho la adaptación del método normalmente usado en las Constelaciones Sistémicas al campo de la Performance para crear Performances Sistémicas;

b) La Performance Sistémica abre un camino para un nuevo tipo de improvisación basado en un orden sistémico que se revela durante la acción y que supera la intención de total control y coordinación por parte del artista: la Performance Sistémica es un proceso auto-organizado en el que se produce el azar y la sorpresa;

c) Este tipo de improvisación es distinto de otros procesos de improvisación conocidos tales como la escritura automática. En especial la diferencia se debe a ser un proceso colectivo con fines curativos y centrado en aspectos personales y colectivos vitales. En este caso la Performance Sistémica se transforma en una tecnología para la improvisación que tiene múltiples funciones que pueden ser de tipo curativo, cognitivo o creativo;

d) Parte de la estructura de la acción se asemeja a lo que sucede en los vídeojuegos puesto que a persona implicada transfiere su rol y asigna roles a los demás participantes (elije representante) como se hace por ejemplo en Second Life[2] a través de avatares[3];

2. Second Life es un vídeo-juego 3D en el que los visitantes pueden socializar y comunicarse con otros visitantes a través de avatares.

3. Un avatar es una representación gráfica de una persona o de un personaje en Internet (2D) o en un vídeo-juego (3D). En la Performance Sistémica el "representante" tiene un rol semejante a un avatar.

XVII Congreso de Estudios Vascos: Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza = Innovación para el progreso social sostenible (17. 2009. Vitoria-Gasteiz). - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2012. - P. 1711 - 1726. - ISBN: 978-84-8419-232-9

e) Nos preguntamos si este método no podría ser llevado al campo de los vídeojuegos y ser desarrollado también a través de avatares virtuales pero esto se queda para etapas futuras de la investigación;

f) Se recomienda que el proceso sea apoyado por un experto en Constelaciones Sistémicas y que se mantenga el sigilo sobre los contenidos tratados durante la Performance Sistémica;

g) No se trata de un tipo de performance que se oriente hacia un público general. Se trata de un tipo de performance cuyo público debe estar relacionado con el asunto o participar en la performance como representante ("avatar"), o que quiera participar como voluntario. La Performance Sistémica no tiene un sentido de espectáculo artístico externo; se trata de un proceso interno y personal ligado a los asistentes. La Performance Sistémica propone un tipo distinto de relación entre el publico y la obra.

h) La conectividad que se produce durante la Performance Sistémica entre los participantes es escasamente verbal y distinta de las conexión que se produce entre los asistentes a una performance no sistémica. Las conexiones se establecen a través de gestos, miradas y sensaciones. La coordinación de las acciones emerge de modo espontáneo, no controlado por el artista. El artista se transforma en observador externo de las acciones que se despliegan en el espacio y comparte con el orientador un rol pasivo y de facilitador externo a la acción.

Aunque estamos aplicando el método de Constelaciones a temas específicos para concretar experiencias de performance artística, este es todavía un *work-in-process*. Esperamos que la aplicación de los métodos derivados de las teorías de los sistemas al campo de la performance artística abra nuevas posibilidades para la performance y para la conectividad a través del arte.

Una de estas contribuciones más importantes es la creación de este nuevo método de improvisación basado en la experiencia conectiva trasladada de las Constelaciones Sistémicas al arte de la performance. Este método puede interesar tanto al campo de la performance como a la improvisación musical, teatral y otras formas artísticas.

5. BIBLIOGRAFÍA

ASCOTT, Roy. *Telematic Embrace, Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2003.

BALLESTERO, Fernando. *La Brecha Digital: el riesgo de exclusión en la Sociedad de la Información*. Madrid: Fundación AUNA, 2002.

BARABASI, Albert-László. *Linked: The New Science of Networks*. Cambridge, Ma.: Perseus, 2002.

BARTOLOMÉ, Antonio. "Aprendizaje potenciado por la tecnología: Razones y diseño pedagógico", en MARTÍNEZ, Francisco y Maria Paz PRENDES. *Nuevas Tecnologías y Educación*. Madrid: Pearson, 2004.

BREA, Jose Luis. "Texto de introducción a La Era de la Imagen Electrónica", Ciclo de conferencias LABORAL Centro de Arte y Creación Industrial. www.laboralcentrodearte.org (Consultado 02/05/2007).

CASTAÑEDA QUINTERO, Linda; PRENDES, Maria Paz. "De la tecnología y otros demonios: exclusión social, brecha digital y retos educativos". http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?idioma=es&id=404&grup=18. Consultado: 03/06/07.

CASTELLS, Manuel. "Internet y la Sociedad Red", en *La Factoría* nº14-15. http://www.lafactoriaweb.com/articulos/castells15.htm. (Consultado: 08/09/2011).

CASTELLS, Manuel. *La era de la información. Economia, sociedad y cultura*. Madrid: Alianza, 1998.

COHEN, Renato. *Performance como linguagem*, São Paulo: Perspectiva, 2004.

DIXON, Steve. "Digital Performance: A History of New Media", en *Theater, Dance, Performance Art, and Installation*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006.

FERAL, Josette. "La performance y los media: La utilización de la imagen", en PICAZO, Gloria (coord.) *Estudios sobre Performance*. Sevilla: Centro Andaluz de Teatro, Junta de Andalucia, 1993.

FOUCAULT, Michel. *Tecnologías del yo*. Barcelona: Paidós/ I.C.E.-U.A.B, [1988](1990).

GIANNETTI, Claudia (editora). *Ars telemática*. Barcelona: L'Angelot, 1998.

LAZLO, Ervin. *The connectivity hypothesis: Foundations of an Integral Science of Quantum, Cosmos, Life and Consciousness*. New York: State University of New York, 2003.

LÉVY, Pierre. *Cyberculture*. Minneappolis: University of Minnesota Press, 2001.

LEVY, Pierre *¿Qué es lo virtual?* Barcelona: Ed. Paidós, 1999.

LOPEZ, Rosa (2003) "¿Qué es performance?" http://wwwebent.org/ebent02/camps-lopez/textes.htm www.geocities.com/colaboratorio/performance.html . (Consultado: 12/10/2003)

POPPER, Frank. *From Technological to Virtual Art*. Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2007.

POPPER, Frank. *Arte, acción y participación*. Madrid, Ediciones Akal SA (AYT, 19), 1989.

RHEINGOLD, Howard. "Mobile Virtual Communities" http://www.thefeaturearchives.com/ topic/Culture/Mobile_Virtual_Communities.html (Consultado: 04/06/2007).

SHELDRAKE, Ruppert. *A New Science of Life. The Hypothesis of Morphic Resonance*. London: Blond & Briggs, 1981.

XVII Congreso de Estudios Vascos: Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza = Innovación para el progreso social sostenible (17. 2009. Vitoria-Gasteiz). - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2012. - P. 1711 - 1726. - ISBN: 978-84-8419-232-9